

galerie **leonard
& bina
ellen**
art gallery

4 NOVEMBRE - 2 DÉCEMBRE, 2017
OWERÀ:KE NON AIÉ:NAHNE
COMBLER LES ESPACES VIDES

Une exposition-forum sur la recherche et le travail créatif d'Aboriginal Territories
in Cyberspace

Un projet de Jason Edward Lewis et Skawennati
Avec de la documentation des *Skins Workshops*, des images tirées d'*Illustrating
the Future Imaginary*, divers projets de recherche-crédation, ainsi qu'une
réactivation de *CyberPowWow*

Vue d'installation, de gauche à droite : Jason Edward Lewis *P.o.E.M.M., Poetry for Excitable [Mobile] Media* (2007-2014), *Illustrating the Future Imaginary* (2015-2017) et *Jeux Skins*. Image Paul Litherland, Studio Lux © Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia, 2017

RAPPORT FINAL D'EXPOSITION

PROGRAMMATION 2016-2017

Titre de l'exposition : Comblers les espaces vides

Un projet de Jason Edward Lewis et Skawennati

Avec de la documentation des *Skins Workshops*, des images tirées d'*Illustrating the Future Imaginary*, divers projets de recherche-création, ainsi qu'une réactivation de *CyberPowWow*

Commissariat des archives : Mikhel Proulx

Gestion du projet : Sara England

Direction technique AbTeC : Sabine Rosenberg

Conception graphique du titre : Valerie Bourdon

Design de l'environnement de l'  le AbTeC : Nancy Elizabeth Townsend

Conception de l'avatar du visiteur de la galerie : Roxanne Sirois

Dates d'exposition : 4 novembre– 2 décembre, 2017

Vernissage : samedi, 4 novembre, 15 h – 17 h

DESCRIPTION DU PROJET

Comblers les espaces vides rassemble, pour la première fois, plus de vingt ans de programmation et de production du réseau de recherche Aboriginal Territories in Cyberspace (AbTeC) et de sa plateforme Initiative for Indigenous Futures (IIF). Par l'entremise de supports et d'  v  nements variés, l'exposition-forum propose un historique des activités consacrées au développement de territoires autochtones autodéterminés dans l'espace virtuel et à la projection des peuples autochtones dans l'avenir. Comblers les espaces vides démontre comment, par de multiples moyens, les artistes, chercheurs, éducateurs, concepteurs et activistes autochtones utilisent les nouveaux médias pour renforcer et enrichir leurs cultures et leurs communautés.

Aboriginal Territories in Cyberspace (Territoires autochtones dans le cyberspace) est un réseau d'universitaires, d'artistes et de technologues ayant pour mandat de définir et de partager les outils conceptuels et pratiques consacrés au développement de territoires autochtones autodéterminés dans les pages Web, les jeux en ligne et les environnements virtuels que nous appelons cyberspace.

La plateforme Initiative for Indigenous Futures (IIF) (Initiative pour les futurs autochtones) est le fruit d'une collaboration entre universités, institutions artistiques, organisations communautaires et partenaires de l'industrie. Elle se consacre à développer de multiples visions de l'avenir des peuples autochtones de façon à mieux comprendre le chemin à suivre dès aujourd'hui.

PROGRAMMES PUBLIC ET   V  NEMENTS SPECIAUX

TABLE RONDE

Lundi, 6 novembre, 2017, 17 h 30

« CyberPowWow et la première vague d'arts médiatiques autochtones »

Jason Edward Lewis, Archer Pechawis, Ryan Rice, et Skawennati

Modérateur : Mikhel Proulx

Il y a de cela vingt ans – longtemps avant les interfaces nettes et les réseaux sociaux de la culture numérique actuelle –, un groupe d'artistes a créé *CyberPowWow*, qui est devenue la plus vaste plateforme de diffusion des artistes autochtones qui travaillent en réseau. Cet ambitieux projet est né d'une conjoncture particulière, au cours des années quatre-vingt-dix, marquée par l'activisme des Autochtones dans le domaine culturel, la technologie des nouveaux médias et l'évolution significative des institutions artistiques canadiennes. La table ronde fut l'occasion d'entendre la créatrice de *CyberPowWow* et trois de ses participants jeter un regard rétrospectif sur ce projet innovateur.

Une vidéo de la table ronde peut être visionnée dans la section Audio | Vidéo .

<http://ellengallery.concordia.ca/audio-video/2017-2/?lang=en>

Jason Edward Lewis est un poète des médias numériques, un artiste et un créateur de logiciels. Il a fondé Obx Laboratory for Experimental Media, où il dirige des projets de recherche-crédation qui explorent les possibilités de la computation en tant que matériau créatif et culturel. Il est lauréat de la Fondation Pierre Elliot Trudeau, et occupe la Chaire de recherche sur les médias informatiques et en imaginaire de l'avenir autochtone à l'Université Concordia, à Montréal. Avant de se joindre au corps universitaire, Lewis a passé une décennie à Silicon Valley, où il a exploré les technologies émergentes de médias numériques et en réseau dans des laboratoires de recherche industrielle et des firmes de design. Lewis est Cherokee, Hawaïen et Samoan. Il est né et a grandi dans le nord de la Californie.

Artiste de la performance, du théâtre et des nouveaux médias, cinéaste, écrivain, commissaire et éducateur, **Archer Pechawis** est né à Alert Bay, en Colombie-Britannique, en 1963. Sa pratique artistique a commencé en 1984 et se situe plus particulièrement à l'intersection de la culture des Cris des plaines et de la technologie numérique, fusionnant des objets « traditionnels » comme les tambours à main avec de l'échantillonnage vidéo et audio numérique. Son travail a été exposé à travers le Canada ainsi que sur le plan international, à Paris et à Moscou, et a figuré dans des publications comme *Fuse Magazine* et *Canadian Theatre Review*. Archer a reçu plusieurs prix des Conseils des arts du Canada, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, et a été lauréat du Best New Media Award au Festival imagineNATIVE Film + Media Arts de 2007 et du Best Experimental Short au même festival en 2009. Archer a beaucoup travaillé avec les jeunes Autochtones depuis le début de sa pratique artistique, ayant d'abord enseigné la jonglerie et le théâtre, et maintenant, les médias numériques et la performance. Il est actuellement membre du collectif Indigenous Routes, qui enseigne la création de jeux vidéo aux jeunes filles autochtones : indigenusroutes.ca. D'origine crie et européenne, il est membre de la Première Nation Mistawasis, en Saskatchewan.

Les champs d'étude de **Mikhel Proulx** sont l'art contemporain et les cultures numériques. Il est doctorant rattaché au département d'histoire de l'art de l'Université Concordia à Montréal. Proulx s'intéresse aux artistes Queer et

autochtones qui explorent les médias en réseaux. Il a été commissaire d'expositions au Canada, en Europe et au Moyen-Orient.

Ryan Rice, Kanien'kehá:ka of Kahnawake, Quebec, is the Delaney Chair in Indigenous Visual Culture at OCAD University. His curatorial career spans over twenty years in museums and galleries. Rice served as the Chief Curator at the IAIA Museum of Contemporary Native Arts in Santa Fe, NM. He has also held curatorial positions at the Aboriginal Art Centre (Ottawa, ON), named curatorial fellowships with the Art Gallery of Greater Victoria (Victoria, BC) and the Walter Phillips Gallery (Banff, AB), and was Aboriginal Curator-In-Residence at the Carleton University Art Gallery. He received a Master of Arts degree in Curatorial Studies from the Center for Curatorial Studies, Bard College, New York; graduated from Concordia University with a Bachelor of Fine Arts and received an Associate of Fine Arts from the Institute of American Indian Arts, Santa Fe, New Mexico. Rice's writing on contemporary Onkwehonwe art has been published in numerous periodicals and exhibition catalogues, and he has lectured widely. Some of his exhibitions include *ANTHEM: Perspectives on Home and Native Land*, *FLYING STILL: CARL BEAM 1943-2005*, *Oh So Iroquois*, *Scout's Honour*, *LORE, Hochelaga Revisited*, *ALTERNATION*, *Soul Sister: Re-imagining Kateri Tekakwitha*, *Counting Coup*, *Stands With A Fist: Contemporary Native Women Artists* and *ARTiculations in Print*. Rice was also a co-founder and former director of the Aboriginal Curatorial Collective and currently sits on the Art Gallery of Ontario's Education Council, Ontario Association of Art Galleries and the Native American Arts Studies Association board.

Skawennati makes art that addresses history, the future and change from an Indigenous perspective. She produces machinimas—movies made in virtual environments—still images, sculpture and textile works. Her pioneering new media projects have been presented in New Zealand, Hawaii, Ireland and across North America in major exhibitions such as "Now? Now!" at the Biennale of the Americas, and "Looking Forward (L'Avenir)" at the Montreal Biennale. Her award-winning work in is included in both public and private collections. Born in Kahnawà:ke Mohawk Territory, Skawennati holds a BFA from Concordia University, and lives in Montreal.

CONFÉRENCE

Jeudi 16 novembre, 2017, 17 h 30

"Remembering Tomorrow: AbTeC and the Indigenous future (and past) imaginary"
Une conférence de Steven Loft

Steven Loft est un Mohawk des Six Nations qui porte aussi un héritage juif. Il est actuellement directeur du programme « Créer, connaître et partager : Arts et cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis » du Conseil des arts du Canada. À la fois commissaire, chercheur, écrivain et artiste médiatique, il a été nommé chercheur en résidence de la Fondation Trudeau à l'Université Ryerson de Toronto en 2010. Loft a aussi occupé des postes de commissaire en résidence de l'art autochtone au Musée des beaux-arts du Canada; de directeur et conservateur de la Galerie Urban Shaman (à Winnipeg); de conservateur d'art autochtones à la Art Gallery of Hamilton; et de producteur et de directeur artistique de la Native

Indian/Inuit Photographers' Association (à Hamilton). Il a été commissaire d'expositions individuelles et de groupe au Canada et sur le plan international. Il a aussi abondamment publié dans des magazines, des catalogues et des publications artistiques et a enseigné à plusieurs endroits au Canada et ailleurs. Loft est coéditeur des livres *Transference, Technology, Tradition: Aboriginal Media and New Media Art* (Banff Centre Press, 2005) et *Coded Territories: Indigenous Pathways in New Media* (University of Calgary Press, 2014).

En anglais

Une vidéo de la conférence peut être visionnée dans la section Audio | Vidéo : <http://ellengallery.concordia.ca/evenement/owerake-non-aienahne-combler-les-espaces-vides/?lang=en>

SÉRIE D'ATELIERS

Cette série d'ateliers fut animée par Skawennati, Jason Edward Lewis et l'équipe de production d'AbTeC et comprenait quatre ateliers qui permettent de se familiariser avec des outils et des méthodes associés à la technique émergente de réalisation de film dans des environnements virtuels connue sous le nom de machinima.

SEMAINE 1 : Introduction à Second Life/AbTeC Island

Mardi 7 novembre 2017, 10 h à 12 h

SEMAINE 2 : Design de personnages du futur pour les participant.e.s autochtones

Mardi 14 novembre 2017, 10 h à 12 h

SEMAINE 3 : Introduction-démonstration du machinima

Vendredi 17 novembre 2017, 14 h à 16 h

Prérequis pour l'inscription : les participant.e.s doivent avoir suivi Semaine 1

SEMAINE 4 : Atelier machinima

Vendredi 24 novembre 2017, 9 h à 17 h ; Samedi 25 novembre 2017, 9 h à 17 h

THE FUTURE IMAGINARY SYMPOSIUM

Le 3e symposium annuel sur Future Imaginary fut diffusé dans la Galerie Ellen en direct de la Winnipeg Art Gallery le 30 novembre et le 1er décembre. Avec des présentations de : Elder Mary Courchene, Dr. Julie Nagam, Dr. Duke Redbird, Niki Little, Candice Hopkins, Owisokon Lahache, Mande McDonald, Wanda Nanibush, France Trepanier, Dr. Rilla Khaled, Jamie Isaac, Keith Monro, KC Adams, Dr. Stephen Borys, Dr. Jamie Cirdo, Megan Tamati-Quennell, Joi Arcand, Tasha Spillett, Jarita Greyeyes, Dr. Serena Keshavjee, Heather Campbell, Carly Lane, Karl Chitham, Michelle LaVallee, Asinnajaq, Maret Anne Sara, Soar Nango, Dr. Jolene Rickard, Jason Edward Lewis, Scott Benesiinaabandan, Dr. Noelani Arista, Kauwila Mahi, Daina Warren et Ruben Friend.

PUBLICATION

Un opuscule avec un essai rédigé par Mikhel Proulx accompagne l'exposition. L'essai était également accessible en ligne sur le site Web de la galerie :

http://ellengallery.concordia.ca/wp-content/uploads/2014/08/Mikhel-Proulx_Vingt-ans-de-territoires-autochtones-dans-le-cyberespace.pdf

Distribution:

Filling in the Blanks Spaces (version anglaise: 120)

Comblent les espaces vides (version française 80)

Les versions en ligne de Ways of Thinking / Pistes de réflexion étaient disponibles sur le site Web de la Gallery : <http://ellengallery.concordia.ca/pistes-de-reflexion/en-cours/>

REVUE DE PRESSE

Renée Dunk, Indigenous digital art — past, present and future, October 30, 2017

<https://www.concordia.ca/cunews/main/stories/2017/10/30/indigenous-digital-art-leonard-bina-ellen-art-gallery.html?c=/news/stories>

Must-Sees This Week: November 2 to 8, 2017 (feature), Canadian Art, November 2, 2017

<http://canadianart.ca/must-sees/must-sees-this-week-november-2-to-8-2017/>

To-do list, Monday, Nov. 6, CULT #Mtl, November 6, 2017

<http://cultmontreal.com/2017/11/monday-nov-6/>

Chloë Lalonde, Telling Indigenous stories in cyberspace, The Concordian, November 7, 2017

<http://theconcordian.com/2017/11/telling-indigenous-stories-cyberspace/>

Marie-Ève Charron, L'art de Skawennati révélé dans ses dimensions militante et éducative, Le Devoir, 18 novembre 2017

<http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/513257/l-art-de-skawennati-revele-dans-ses-dimensions-militante-et-educative>

Éric Clément, L'art autochtone s'affiche dans sept expos à Montréal, La Presse +, 25 novembre 2017

http://plus.lapresse.ca/screens/888101c5-a876-4f69-8274-d6f6ebe2f0cd%7C_0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

FRÉQUENTATION

Nombre de jours de fréquentation : 21

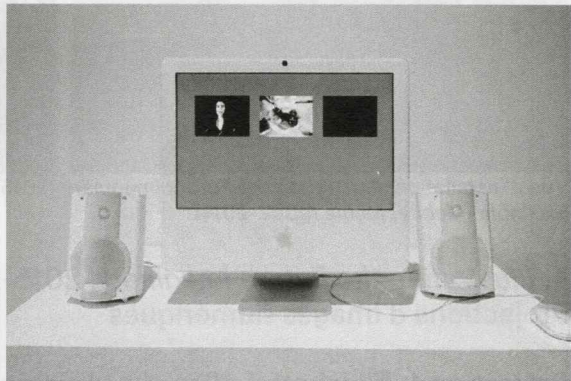
Fréquentation totale, incluant les programmes publics et les événements spéciaux) : 1096

Fréquentation totale, excluant les programmes publics et les événements spéciaux) : 671

Fréquentation totale des programmes publics et des événements spéciaux : 425
(Programmes publics 147 + visites commentées 278)

DOCUMENTATION & LISTE D'ŒUVRES

Documentation photographique Paul Litherland, Studio Lux © Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia, 2017

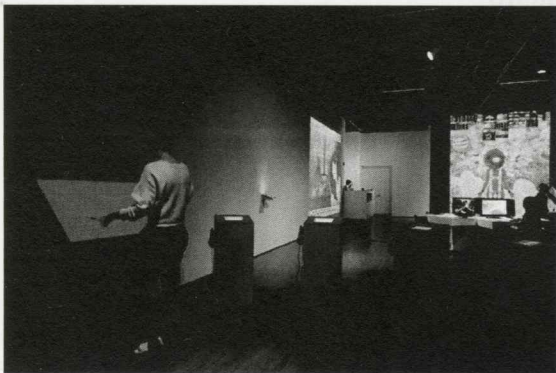

Vue d'installation: Jason Edward Lewis et Skawennati, *Thanksgiving Address: Greetings to the Technological World* (2002)

1. *Thanksgiving Address: Greetings to the Technological World*, 2002

Adobe Flash, 3 min 50 s

Une commande d'Horizon Zero, présentée en ligne pour la première fois par la Urban Shaman Gallery, Winnipeg

Vue d'installation: Jason Edward Lewis, *P.o.E.M.M., Poetry for Excitable [Mobile] Media* (2007-2014)

2. Jason Edward Lewis

P.o.E.M.M.

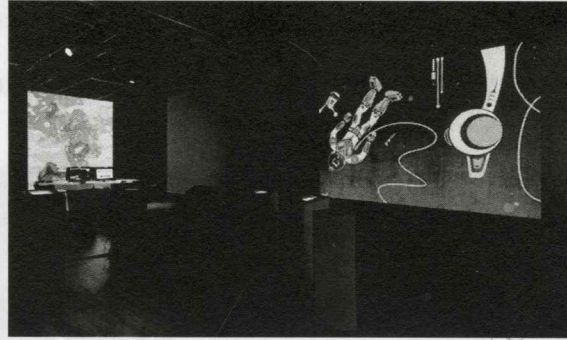
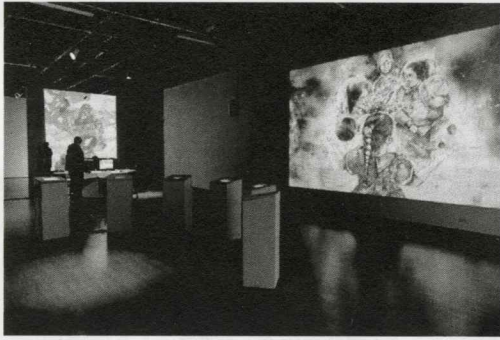
Poetry for Excitable [Mobile] Media, 2007-2014

iPads, Objective - C application pour iOS

3. Skawennati

Imagining Indians in the 25th century, 2001

Site Web sur iPad : www.skawennati.com/imaginingindians

Vue d'installation: *Illustrating the Future Imaginary* (2015-2017) et Jason Edward Lewis, *P.o.E.M.M., Poetry for Excitable [Mobile] Media* (2007-2014)

4. *Illustrating the Future Imaginary*, 2015-2017 Projections d'images numériques

Projection 1: Elizabeth LaPensée (Anishinabe), Joseph Erb (Cherokee), Moanaroa Te Whata (Maori of Ngapuhi and Ngati Porou tribes), and Darian Jacobs (Mohawk).

Projection 2: ᑭᓄᓐᓴᓐᓴᓐ/Connor Pion/piihkonikewin (mixed non-status urban Cree/Atikamekw/metis/settler living in Tkaronto/Dish with One Spoon Treaty Territory), Heather Campbell (Nunatsiavut Inuit), Steve Sanderson (Plains Cree), Kaleikulaakeliokalani Makua (Native Hawaiian)

Projection 3: Jeffrey Veregge (Port Gamble S'Klallam), Nā 'Ānae Mahiki collective (Briana Makanamaikalani Wright (Kanaka Māoli), Chad Brown (Kanaka Māoli), and Jasmine Elidas), Teyowisonte Tommy Deer (Mohawk), Ray Caplin (Mi'kmaq), Kaia'tanoron Bush (Mohawk)

Vue d'installation: *Skins Games*

5. *Skins Games*

Jeux conçus dans le cadre des *Ateliers Skins de narration autochtone et de conception de jeux vidéo*

Otsi: Rise of the Kanien'kehá:ka Legends, 2009

Créé par le Collectif Skins 1.0

Skins 1.0 : Kahnawake Survival School

Première Nation de Kahnawake

Skahìon:hati: Legend of the Stone Giant, 2011

Créé par le collectif Skins 2.0 Collective

Skins 2.0 : Skins Institut d'été

Université Concordia

Skahìon:hati: Rise of the Kanien'kehá:ka Legends, 2012

Créé par le Collectif Skins 3.0

Skins 3.0 : version étendue

Université Concordia

Ienién:te and the Peacemaker's Wampum, 2013

Créé par le Collectif Skins 4.0

Skins 4.0

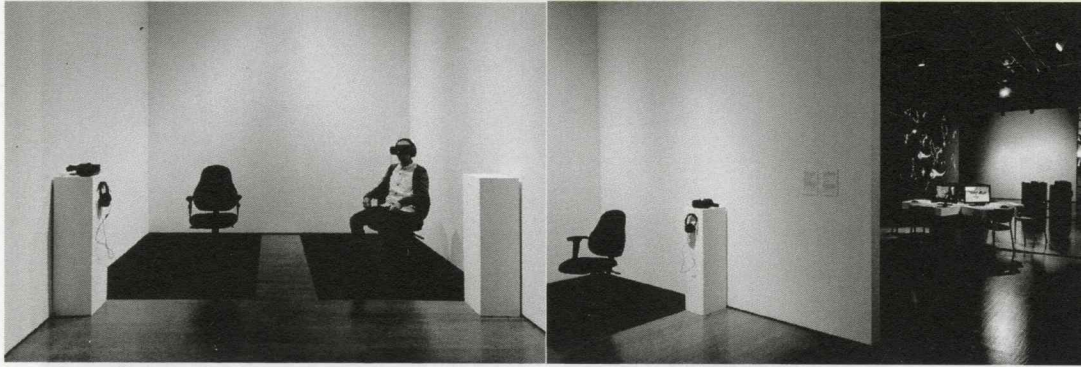
Université Concordia

He Ao hou, 2017

Créé par le Collectif Nā 'Anae Mahiki

Skins 5.0 : Telling Mo'olelo Through Video Games

Hālau 'Īnana, Écoles Kamehameha, Honolulu

Vue d'installation: résidence VR, *Each Branch Determined* par Postcommodity et *Blueberry Pie Under the Martian Sky* par Scott Benesiinaabandan

6. Postcommodity

Each Branch Determined, 2017

Réalité virtuelle, environnement sur casque Samsung Gear

7. Scott Benesiinaabandan

Blueberry Pie Under the Martian Sky, 2017

Réalité virtuelle, environnement sur casque Samsung Gear

Vue d'installation: programme de projections de Machinima

8. Programme de projection de machinimas

Machinimas par Skawennati

She Falls For Ages, 2017

20 min

TimeTraveller™, 2008-2013

75 min

Ateliers de machinima *Skins*, 2010-2016

9 min 12 s

AbTeC Archives, 1996-2017

Vue d'installation: Skawennati, xox *Mega-Figurine* (2017) et *Hunter Mega-Figurine* (2011)

9. Skawennati

Hunter Mega-Figurine, 2011

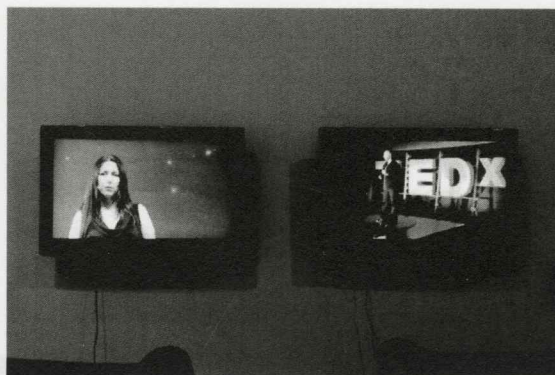
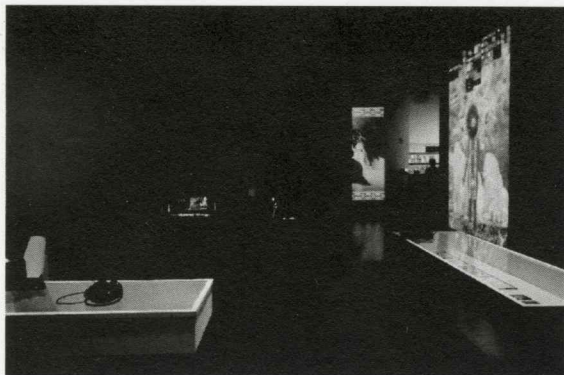
xox Mega-Figurine, 2017

Impressions polychromes 3D en poudre de grès

10. *CyberPowWow*, 1997-2004

Âhasiw Maskêgon-Iskwêw, Archer Pechawis, Audra Simpson, Bradlee LaRocque, Edward Poitras, Greg A. Hill, Jason E. Lewis, Jolene Rickard, Joseph (Dega) Tekaroniake Lazare, Lee Crowchild, Lori Blondeau, Marilyn Burgess, Melanie Printup Hope, Michelle Nahanee, Paul Chaat Smith, r e a, Rosalie Favell, Ryan Johnston, Ryan Rice, Sheila Urbanoski, Sheryl Kootenayoo, Skawennati, Travis Neel and Trevor Van Weeren.

iMac G4, logiciel Palace serveur

Vue d'installation: Skawennati, *Imagining the Next Seven Generations* TEDxMontrealWomen (2015) et Jason Edward Lewis, *The Future Imaginary*, TEDxMontreal (2013)

11. Skawennati

Imagining the Next Seven Generations

TEDxMontrealWomen, 2015

Vidéo, 9 min 4 s

12. Jason Edward Lewis

The Future Imaginary,

TEDxMontreal, 2013

Vidéo, 15 min 30 s

Vue d'installation: Archives AbTeC (1996-2017)

13. AbTeC Archives, 1996-2017

Entretiens, imprimés éphémères, documents de recherches, documentation photographique et vidéo, dessins préparatoires et revue de presse sur les activités d'AbTeC

Vue d'installation: *Activating AbTeC Island* (2008 -)

14. *Activating AbTeC Island*, 2008 -

Territoire virtuel dans Second Life dont AbTeC est le propriétaire depuis 2008